

Orphée aux animaux

Fiche pédagogique : « C'est le petit Orphée »

Commande de l'Académie musicale de Villecroze

COMPOSITEUR

Alexandros Markéas

GENRE MUSICAL

Comédie musicale, vocal

AUTEUR

Gaël Lépingle

PÉRIODE

xxe et XXIe siècles

INTERPRÈTES

Maîtrise de Radio France,
Orchestre Philharmonique de Radio France,
sous la direction de Sofi Jeannin

PAYS DU COMPOSITEUR

France

CYCLE

Cycle 3

DURÉE DE LA PISTE

01 min 43 s

THÈMES

Mythologie, musique, animaux, guerre, paix

DATE DE CRÉATION DE L'ŒUVRE

2015

AUTEURS DE LA FICHE : Nicolas Saddier et Patricia Andréani

Présentation de l'œuvre et/ou de l'extrait

Synopsis: la commande passée à Alexandros Markéas par l'Académie musicale de Villecroze portait sur un sujet qui devait s'inspirer de la mythologie. Le compositeur s'est associé au librettiste Gaël Lépingle et, ensemble, ils ont choisi de travailler sur Orphée. Non pas *Orphée aux enfers*, mais *Orphée aux animaux*, celui qui découvre les pouvoirs de la musique et qui a été si souvent représenté entouré d'animaux de tous poils et de toutes plumes qui l'écoutent, fascinés. Plutôt qu'une narration, le librettiste a remis au compositeur des poèmes formant une succession de tableaux.

Cela débute avec la loi de la nature qui impose aux hommes, aux animaux, aux éléments même, de se mener une guerre impitoyable. Puis survient une trêve : une harmonie nouvelle se fait entendre. Les animaux réconciliés se rassemblent autour du jeune Orphée. Ils restent toutefois divisés en deux camps : les optimistes qui narrent ses succès futurs, et les pessimistes qui pressentent déjà la triste histoire d'Eurydice et sa fin tragique.

Le projet: *Orphée aux animaux* fait partie d'un ensemble de trois pièces commandées par l'Académie musicale de Villecroze dans le cadre du projet « Trois compositeurs écrivent pour l'école ». Ces trois opéras pour enfants ont été présentés pour la première fois au public fin mai et début juin 2015, lors d'une série de concerts de la Maîtrise et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France placés sous la direction de Sofi Jeannin. Les mêmes interprètes ont également enregistré le matériel audio destiné à faciliter l'apprentissage et l'interprétation de ces œuvres par les classes.

Niveau, durée: *Orphée aux animaux* est destiné à être chanté par des élèves de cycle 3. Il comporte cinq chants et deux danses et dure une vingtaine de minutes.

FORMATION INSTRUMENTALE ET/OU VOCALE

- Chœur d'enfants et orchestre, ou orchestre seul pour les danses.
- Clarinette et orchestre pour la version d'apprentissage des chants.
- Orchestre seul pour la version d'accompagnement.
- Instruments de l'orchestre : deux violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, trombone, trompette, cor, piano, percussion.

Il existe également un arrangement « allégé » pour trois instruments mélodiques, basse et percussions. Il n'a pas été enregistré mais les partitions sont proposées en téléchargement.

Les clés de lecture

Selon la tradition, c'est Apollon qui donna une lyre à sept cordes à Orphée, celui-ci en rajouta deux, de manière à ce que sa lyre compte autant de cordes qu'il y a de muses. Afin de rendre bien perceptible ce passage, il peut être joué par les élèves avant le chant, par exemple, sous forme d'un dialogue (cf. prolongements pédagogiques) :

- Le Petit Orphée, sa lyre n'avait que sept cordes...
- Mais il en ajouta deux : ça fait neuf !
- Je vous l'accorde.
- Comme les neuf muses des cieux.
- En hommage à sa mère, la muse de l'éloquence.
- Calliope la sévère ?
- Afin qu'elle lui porte chance !

Analyse musicale

Par Alexandros Markéas :

« "Le Petit Orphée", c'est un morceau vraiment très rigolo. Il y a de l'espièglerie. C'est un enfant qui danse. Et un petit clin d'œil à la danse rituelle du feu de *L'Amour sorcier* de Manuel de Falla, l'*ostinato* qui commence, la pièce vient de là. Le petit thème, très percussif ("C'est le p'tit Orphée"), c'est pour me donner de quoi créer un peu de polyrythmie et polymétrie avec tout ça : il y a un passage où l'orchestre joue par couche successive différents rythmes.

La partie chantée est percussive, c'est important de l'évoquer avec les enfants. Même avec le chant on peut être des "*human beat boxes*". Ici, on est dans le rythme, même quand il y a du texte, tout le corps est dans le rythme.

Il faut chanter cela détaché, mais pas piqué. Comme quand on frappe la terre avec le pied. Souvent les danses méditerranéennes appellent le coup de pied dans le sol. Si c'est une danse, c'est une danse rituelle, pas une danse légère. »

Exploitations pédagogiques possibles

APPRENTISSAGE DU CHANT

TRAVAIL D'ÉCOUTE DE L'ŒUVRE

Première écoute: repérer la phrase qui revient souvent – « C'est le p'tit Orphée » – et la chanter.

Deuxième écoute: repérer la structure avec l'alternance des parties instrumentales seules et des parties vocales.

Troisième écoute: compter combien de fois est répété « C'est le p'tit Orphée » en remarquant les enchaînements. Les silences ne sont pas toujours les mêmes entre les phrases à partir de la mesure 35.

APPRENTISSAGE

Possibilité de commencer l'apprentissage par la fin, à partir de la mesure 35, où la phrase « C'est le p'tit Orphée » est répétée dix fois mais ne s'enchaîne pas toujours de la même façon. Les silences entre les phrases sont d'un quart de temps, de trois-quarts de temps ou d'un temps et quart.

On peut frapper sur les genoux cette partie finale afin d'en acquérir le rythme.

Pour la partie centrale (mesures 15 à 22), on veillera à l'articulation afin d'en faire comprendre le texte. Le rythme est régulier, très différent du reste de la chanson.

PARTITIONS ET PAROLES POUR LES ÉLÈVES

Pour le travail, on peut mettre à disposition des élèves la partition « chant seul » ou leur distribuer le texte seul qui figure dans le livret. Ces documents sont proposés en téléchargement au format PDF. Mais bien sûr, comme à l'opéra, il est exclu de jouer avec une partition à la main! Très vite, il faut chanter par cœur. Les textes s'y prêtant bien, on mènera un travail de récitation parlé classique pour les mémoriser.

EXEMPLE DE MISE EN SCÈNE

Réalisé par Gaël Lepingle, pour la Maîtrise de Radio France.

Un document reprenant l'ensemble de la mise en scène de l'opéra est proposé en téléchargement.

Position arc de cercle. Le groupe, tout excité, désigne Orphée : c'est un des choristes, il s'avance et va et vient sur le devant de la scène, tout entier à sa rêverie, sans prêter attention aux autres. Il se baisse pour cueillir une fleur, la respire, reprend sa marche lente :

C'est le p'tit Orphée, c'est Orphée qui chante...

C'est le p'tit Orphée, c'est le p'tit Orphée, lui qui nous enchante

© Maîtrise de Radio France

Au public, expressif:

Sa lyre n'avait que sept cordes

Mais il en a ajouté deux/Ça fait neuf, je vous l'accorde

Comme les neuf muses des Cieux

En hommage à sa mère/La muse de l'éloquence

Calliope la sévère/Afin qu'elle lui porte chance

Le chœur reste en arc de cercle mais on peut se laisser aller à danser un peu, sur place, sur le rythme tressautant de la musique (flexions genoux...):

C'est le p'tit Orphée, c'est Orphée qui chante...

C'est le p'tit Orphée, c'est le p'tit Orphée, lui qui nous enchante

Instrumental: un des choristes va toucher l'épaule d'Orphée: toc toc, et repart en courant, fier de sa blague. Orphée s'en amuse et reprend sa rêverie :

© Maîtrise de Radio France

Les temps de silence irréguliers peuvent être frappés corporellement:

C'est le p'tit Orphée, c'est Orphée qui chante...

C'est le p'tit Orphée, c'est le p'tit Orphée, lui qui nous enchante, etc.

Informations complémentaires

Les coups frappés dans le sol évoqués par Alexandros Markéas ne sont pas sans rappeler « L'adoration de la terre : les augures printaniers », extrait du *Sacre du printemps* d'Igor Stravinsky que l'on peut écouter sur [Musique Prim](#).

On pourra comparer l'usage de la répétition « C'est le p'tit Orphée », genre d'*ostinato*, avec la chanson *Allez, allez, allez* de Camille présentée sur [Musique Prim](#).

PROLONGEMENTS PÉDAGOGIQUES

On trouvera en téléchargement, dans le dossier « Prolongements pédagogiques », une **présentation du projet** « Trois compositeurs écrivent pour l'école » par Sofi Jeannin, un **entretien avec Alexandros Markéas**, des **notices** sur le compositeur et les interprètes. Le dossier comprend également des propositions pédagogiques pour travailler avec les élèves en **littérature** et en **histoire des arts**.

Un document reprenant **l'ensemble de la mise en scène** réalisée par Gaël Lépingle pour Radio France est également proposé en téléchargement.

TENEZ-NOUS INFORMÉS DE VOS RÉALISATIONS

Afin de mieux connaître l'utilisation des répertoires proposés sur Musique Prim, si vous représentez cette œuvre, merci d'en informer nicolas.saddier@education.gouv.fr en indiquant le niveau et le nombre de classes concernés, le lieu de représentation prévu et le nombre attendu de spectateurs et leur qualité (élèves, familles, représentation publique...). Merci!

RESPECT DU DROIT D'AUTEUR

Toute représentation publique, même gratuite, doit être déclarée à la SACEM (si extraits) ou à la SACD (opéra intégral). Le nom du compositeur et la mention « Commande de l'Académie musicale de Villecroze » doivent figurer sur toute documentation numérique ou papier diffusée à cette occasion.

[Comment déclarer à la SACD ?](#)

[Comment déclarer à la SACEM ?](#)

RÉFÉRENCES DISCOGRAPHIQUES

Partitions et fichiers sons réservés aux usagers du site Musique Prim.

© Académie musicale de Villecroze – Réseau Canopé, 2016